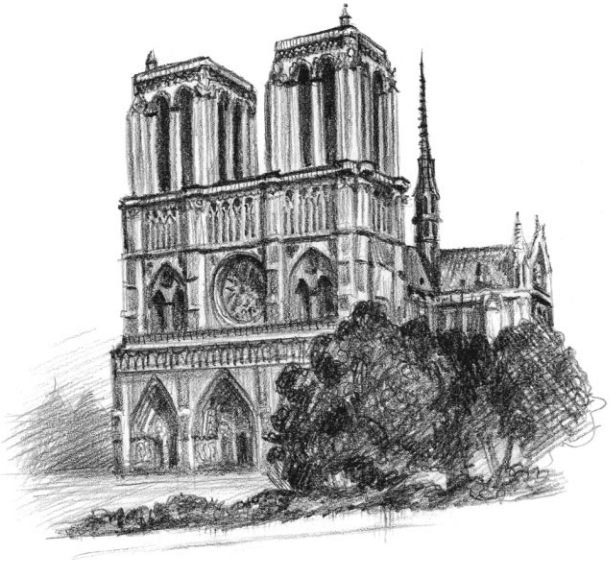
Диляра Самойлова

Рисуем на коленке

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Диляра
Самойлова
Рисуем
на коленке



Диляра Самойлова

Рисуем

на коленке

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва

УДК 741
ББК 85.15
С17

Самойлова, Диляра

С17 Рисуем на коленке. Собор Парижской Богоматери / Д. Самойлова. — М. : РИПОЛ классик, 2017. — 104 с. : ил. — (Рисуем на коленке).

ISBN 978-5-386-10112-1

Хочешь рисовать героев любимых книг, но не знаешь с чего начать? Эта книга поможет тебе! Познакомьтесь заново с героями Виктора Гюго, очутитесь в средневековом Париже, повстречайте роковую красавицу Эсмеральду, несчастного Квазимодо и обуреваемого страстями Клода Фролло. Попробуйте создать иллюстрации к известному роману, следуя нашим указаниям. А затем нарисуйте героев знаменитого французского писателя такими, какими они предстают в вашем воображении. Фантазируйте, рисуйте, оттачивайте свои навыки!

УДК 741
ББК 85.15

© Самойлова Д. Р., иллюстрации, 2017
© Издание, оформление.
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

ISBN 978-5-386-10112-1

Введение

Все мы в детстве любили книжки с цветными картинками, иллюстрированные сказки, а взрослея, зачитывались повестями и романами. И часто нам на помощь приходило воображение, мы ясно представляли себе героев прочитанных книг, создавали в воображении предметы и пейзажи, описанные автором. Мы дополняли книги своим восприятием сюжета, персонажей, их характеров. Иногда мы даже переносили свое видение героев известных произведений на бумагу, изображая Татьяну Ларину, кота Бегемота или графа Монте-Кристо.

Данная книга — результат прочтения известного исторического романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Вместе с автором книги вы очутитесь в средневековом Париже, познакомитесь заново с роковой красавицей Эсмеральдой, несчастным Квазимодо, обуреваемым страстями Клодом Фролло, ветреным и лживым Фебом де Шатопером. Попробуйте создать иллюстрации к этой замечательной книге в своем блокноте, следуя нашим указаниям. А затем нарисуйте героев знаменитого французского писателя такими, какими они предстают в вашем воображении. Фантазируйте, рисуйте, оттачивайте свои навыки!

Шаг 1. Создание контура

Внимательно рассмотрите рисунок и попытайтесь в самых общих чертах повторить его контур, сосредоточившись на формах запечатленных объектов, соотношении их частей друг к другу. Старайтесь наносить линии как можно аккуратнее.

Шаг 2. Обозначение деталей

После нанесения контуров необходимо тщательно прорисовать все детали, выдержав их в одном тоне. Детали должны гармонично сочетаться с контуром и естественно дополнять рисунок.

Шаг 3. Создание света и тени

Теперь необходимо придать рисунку контрастность, тщательно прорисовав тени. Для этого следует аккуратными штрихами закрасить нужные места на рисунке, не забывая о его целостности и единой цветовой гамме.

Шаг 4. Работа над объемом

Для придания реалистичности рисунку необходимо сделать его объемным, для этого рекомендуется добиться более насыщенного цвета контура и подкорректировать тени. Попытайтесь сделать свой рисунок максимально похожим на приведенный здесь.

Рабочее место. Грамотное устройство рабочего места крайне важно. Рисование по большей части приносит нам истинное удовольствие лишь тогда, когда у нас все под рукой. Потому постарайтесь всякий раз, беря в руки карандаш, окружить себя вещами, среди которых вы почувствуете себя комфортно. Создание гармоничной атмосферы — важный шаг к успеху.

Мольберт. Строго говоря, мольберт — это специальное приспособление, на которое художник помещает свою картину во время работы. В нашем случае мольбертом может выступать любая твердая поверхность, на которой удобно расположить будущий рисунок. Помните, от грамотно подобранного мольберта зависит очень многое.

Бумага. Сегодня в нашем распоряжении великое множество самых разных видов бумаги для рисования, и каждый ее вид обладает своими особыми свойствами. В будущем вы научитесь самостоятельно подбирать бумагу нужной вам плотности, толщины и размера, подходящую для конкретного рисунка. В настоящем издании мы предлагаем вам воспользоваться достаточно плотной бумагой, которая универсальна.

Ракурс. Это точка зрения на объект в пространстве, а также проекция объекта в данной точке. Именно с ракурсом вам необходимо разобраться прежде всего, еще до первого штриха на бумаге решив, в каком именно положении вы будете рисовать объект. Следует продумать ракурс и выбрать наиболее подходящий собственным представлениям о будущем рисунке.

Тренировка/наброски. Опыт — это неотъемлемая часть всякой деятельности, и без него невозможно никакое качественное развитие умений. Потому не стоит пренебрегать созданием набросков. Постарайтесь сначала отдельно нарисовать наиболее

сложные фрагменты рисунка — это даст вам возможность опробовать несколько вариантов изображения того или иного предмета, выбрав из них наилучший, а также набить руку.

Материалы. Это все то, что помогает вам в создании рисунка, и лишь вы определяете их количество и качество. Некоторым начинающим художникам достаточно карандаша и листа бумаги, кто-то не может обойтись без циркулей, транспортиров и линеек при создании рисунка. В данном вопросе все индивидуально, так что не ограничивайте себя ни в чем. Живопись не должна знать ограничений.

Грифель. Раньше грифелем называли особую палочку, с помощью которой писали на досках, сделанных из особого вида сланца, однако сегодня грифелем также называют и стержень карандаша. Помните, что карандаш становится естественным продолжением вашей руки в процессе рисования. Учитесь уверенно им пользоваться. Выбор карандаша правильной твердости — важная часть подготовительного процесса. Сегодня различаются следующие виды карандашей: М (или В — от англ. *blackness*) — мягкий; Т (или Н — от англ. *hardness*) — твердый. Стандартный (твердо-мягкий) карандаш обозначается как ТМ или НВ. Буква F (от англ. *fine point*) служит для обозначения карандаша, среднего между НВ и Н.

Перьевая ручка. Это очень важный инструмент для рисования. Качественные перьевые ручки предоставляют множество возможностей для четкой проработки линий. Для них существует множество самых разных чернил, что привносит разнообразие в процесс рисования. Работа с перьевыми ручками, прежде всего, учит нас аккуратности и внимательности, так что стоит попытаться этим овладеть.

Карандаши. Это одни из самых лучших инструментов для рисования. Использование карандашей не требует больших знаний, а их неограниченное количество предоставляет начинающему художнику широчайший спектр возможностей. Однако помните, что от толщины и твердости карандаша зависит очень многое. Основательно изучите свойства разных карандашей, попробуйте по возможности все и выберите наиболее подходящий для вас вариант.

Перспектива. Рисуя уходящую за горизонт дорогу, вы изображаете два ее края, которые в точке горизонта сходятся в одной точке. Это и есть перспектива — способ изображения объектов с сохранением их пространственной структуры. Иными словами, перспектива — это способ изобразить объекты в пространстве такими, какими мы их видим.

Композиция — это то, что объединяет все фрагменты вашего рисунка в единое художественное целое. Продумывая композицию, художник должен понять, каким образом можно добиться гармоничности в рисунке. Размышлять о композиции можно бесконечно, однако для начала необходимо решить вопросы распределения фигур в пространстве, а также соотношения объемов, цветов, теней и форм.

Пропорция. Это отношения двух или более объектов между собой, благодаря которому возникает единство. Несколько объектов, запечатленных на одном рисунке, должны представлять собой единое целое, и достигается это именно благодаря соблюдению пропорций. Иными словами, ни один элемент не должен вносить в рисунок дисгармонию.

Цвет. Существует множество способов сделать картину более живой, и один из них — разукрасить изображение, воплотить его в

цвете. Человек привык воспринимать мир в разнообразии цветов, и потому зачастую для создания реалистичного рисунка необходимо уловить тончайшие оттенки изображаемого предмета. Не бойтесь экспериментировать с цветом. Цвет погружает нас в чарующий мир живописи, и после непродолжительных тренировок вы обязательно овладеете этой премудростью.

Объем. Это иллюзия трехмерности на ровной поверхности, которая достигается благодаря отражению на рисунке света, тени, бликов, полутеней и оттенков. Необходимо уделить много времени развитию именно этого умения, ведь мы стремимся к созданию реалистичного изображения, а без работы над объемностью рисунка это невозможно. Учитесь сочетать все перечисленные элементы в своем рисунке для придания ему особой выразительности.

Тень. Сочетание света и тени является одним из основополагающих приемов в построении объема и целостного образа предмета. Если изобразить предмет путем набора линий, получится плоская картина, что нежелательно. Тень — это то, что художнику необходимо изучать прежде всего, и совершенствоваться в этом аспекте можно бесконечно. Помните, что без усвоения этого навыка практически невозможно создать качественное трехмерное изображение.

Ваше окружение. Живопись — это прежде всего отдых для души, и поэтому заниматься ей нужно в состоянии умиротворения и, что немаловажно, расположенности к рисованию в данную минуту. Нередко эта самая расположенность к рисованию застигает нас в самые неподходящие моменты, и именно тогда нужно хватать в руки первый попавшийся карандаш и рисовать. Подобные моменты всегда прекрасны. И не стоит упускать минуты вдохновения.

Тон. Это основной оттенок, сообщающий цельность колориту всего изображения. Мы можем нарисовать любой предмет, используя множество цветов, однако всегда должен присутствовать главный цвет, который словно бы подчиняет себе другие, привнося тем самым единство во все изображение.

Эскиз. Это предварительный набросок картины, выполненный в самых общих чертах. Создание эскизов помогает нам разобраться с тонкостями перспективы и пропорций, уяснить для себя, чего именно мы хотим добиться. Кроме того, эскиз выступает словно бы планом будущей картины, с которым мы можем сверяться, выполняя основной рисунок.

Художественная техника. Это все способы, методы и приемы, которые применяются при создании рисунка. Основная наша задача, если мы заинтересованы в совершенствовании своего мастерства, это выработка своего собственного художественного метода, то есть совокупности основных творческих принципов образного отражения жизни. Не стоит пренебрегать и другими художественными методами, следует попробовать множество самых различных техник, ведь все новое, как правило, рождается из хорошо известного.

Ретушь. Это всякое исправление изображения, внесение различных поправок и изменений. Ретушь является неизбежной частью всякой работы над изображением. Наш замысел почти никогда не воплощается на бумаге именно таким, каким мы его задумывали, и потому без исправлений и изменений не обходится. Следует помнить, что ретуширование требует особой внимательности, ведь мы должны не только удалить нежелательные элементы, но и не повредить в рисунке то, что нас устраивает. Существует великое множество различных инструментов для ретуши, и их нужно основательно изучить, чтобы умело ими пользоваться.

Детализация. Это тщательная проработка небольших элементов в изображении. Следует помнить, что прорисовка различных элементов должна выполняться в единой технике, а сами детали изображения после их прорисовки не должны нарушать гармонии всей картины. Работа с деталями — способ придания картине дополнительной выразительности, ведь именно детали создают эмоциональную связь между художником и изображаемым предметом.

Гамма. Гармоничное сочетание взаимосвязанных цветовых тонов и оттенков, в основе которого лежит один доминирующий цвет. Гамма бывает темная и светлая, теплая и холодная, яркая и приглушенная и так далее. Художник должен выбирать цветовую гамму, исходя из собственного взгляда на тематику изображения.

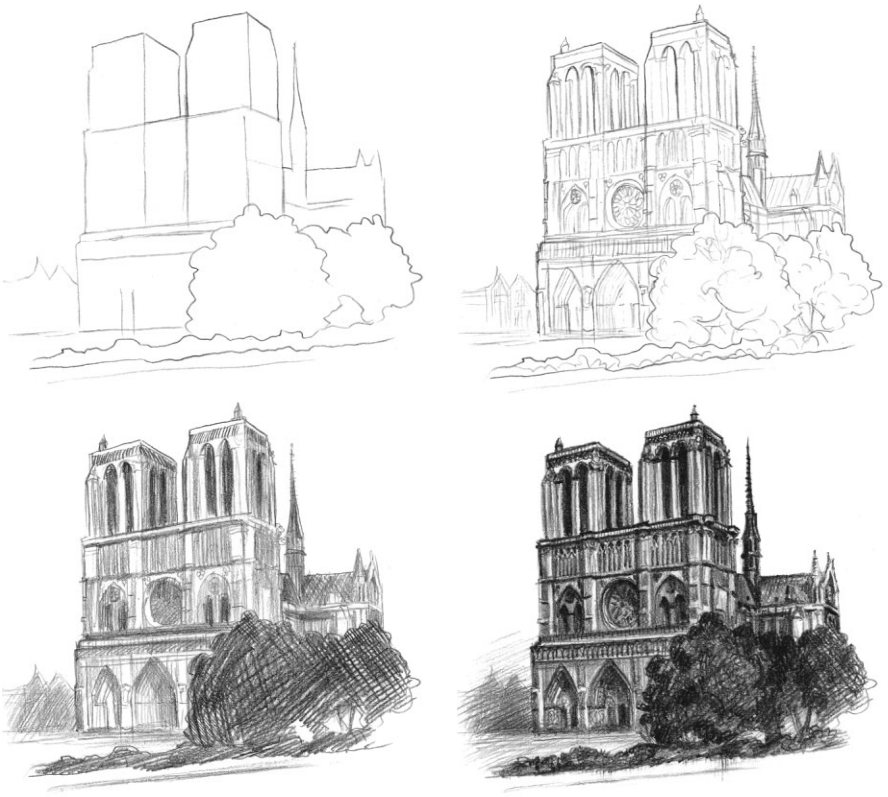
Контраст. Это один из художественных приемов, в основе которого лежит противопоставление двух соотносящихся качеств с целью их усиления. Контрастными в рисунке могут выступать как цвета и оттенки, так и различные фигуры и даже методы изображения.

Натура. Это предметы и явления окружающего мира, а также люди и другие живые существа, которые могут служить художнику в качестве модели. Непосредственно и целиком с натуры выполняются наброски, зарисовки, этюды; полностью или частично с натуры пишутся портреты, пейзажи и натюрморты. Тщательное изучение натуры может происходить как в естественных условиях, так и в условиях мастерской при работе с натурщиком.

Собор
Парижской
Богоматери

14
Собор Парижской Богоматери

По задумке Виктора Гюго главный герой романа — готический собор. Попробуйте нарисовать знаменитый шедевр архитектуры в четыре этапа.



15
Собор Парижской Богоматери

16
Собор Парижской Богоматери

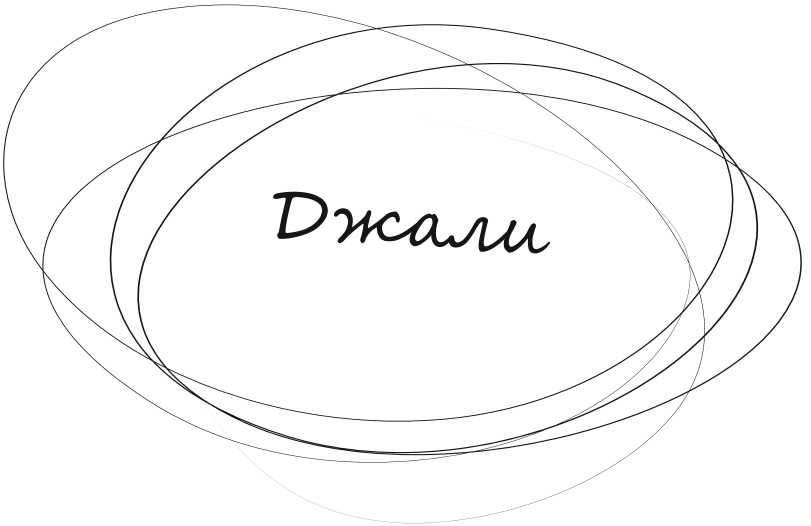
Эсмеральда

18
Эсмеральда

Красивая цыганка, зарабатывающая на жизнь выступлениями с дрессированной козочкой, — такой предстает Эсмеральда на первых страницах романа.

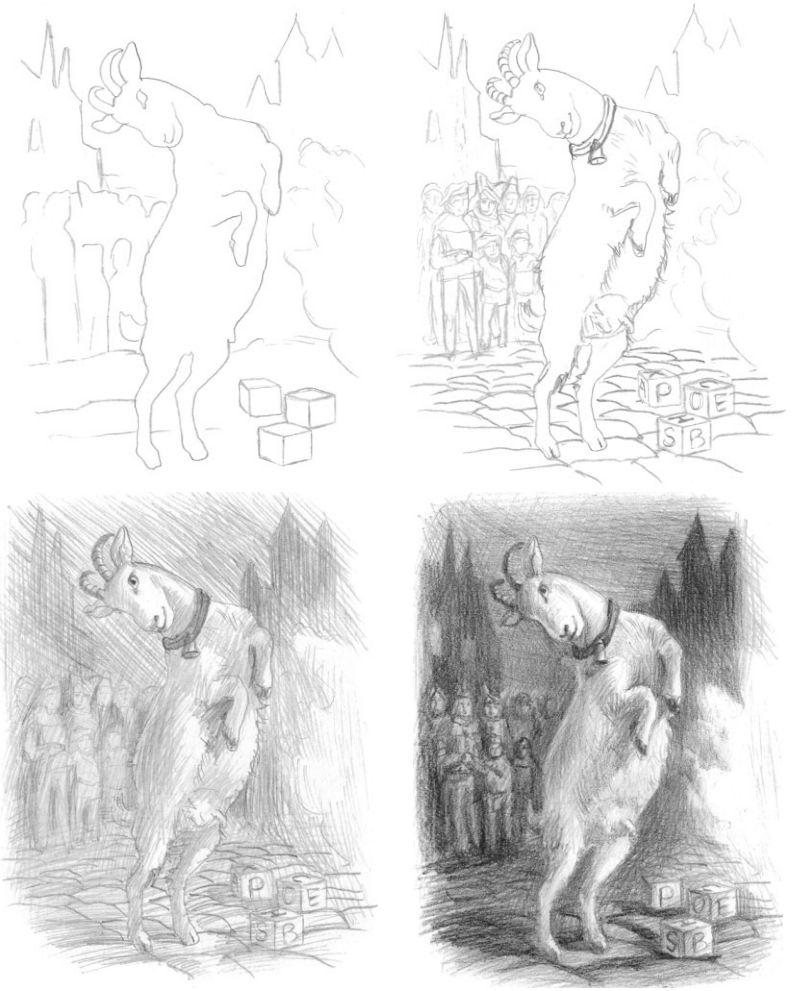
19
Эсмеральда

20
Эсмеральда


Джали

22
Джали

Козочка Джали — верная спутница Эсмеральды, помогающая ей в уличных выступлениях. Джали умеет даже складывать слова из кубиков.



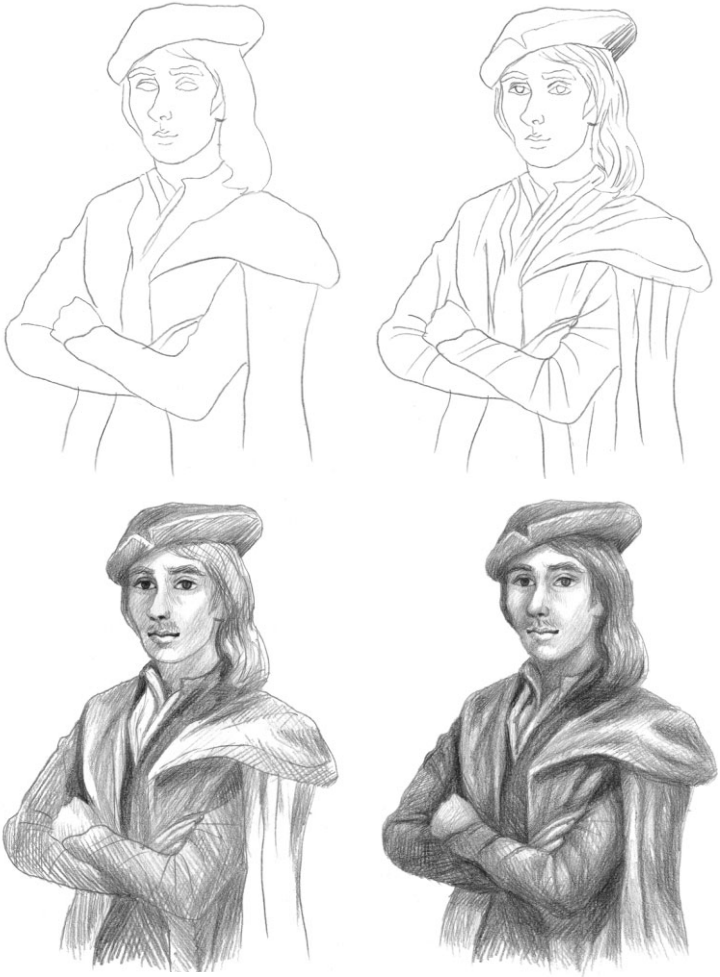
23
Джали

24
Джали

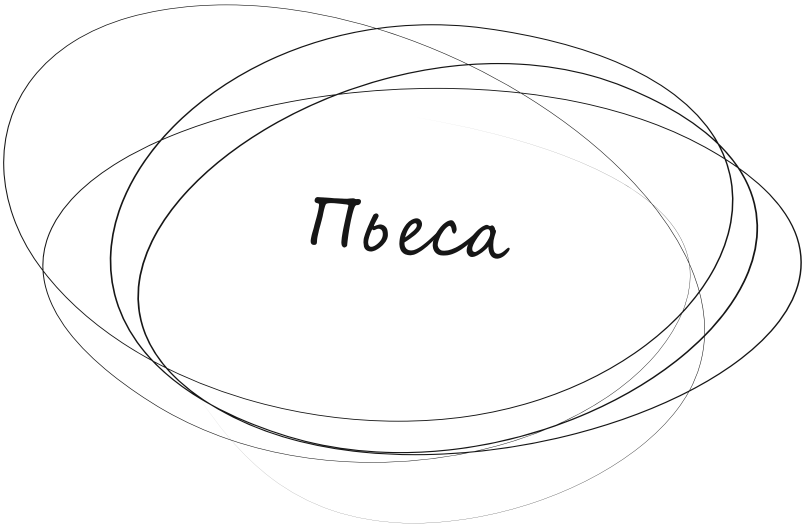
Пьер
Гренгуар

26
Пьер Гренгуар

Поэт и философ Пьер Гренгуар — автор пьесы под названием «Мистерия», которую должны показать публике в праздник Крещения Господня.

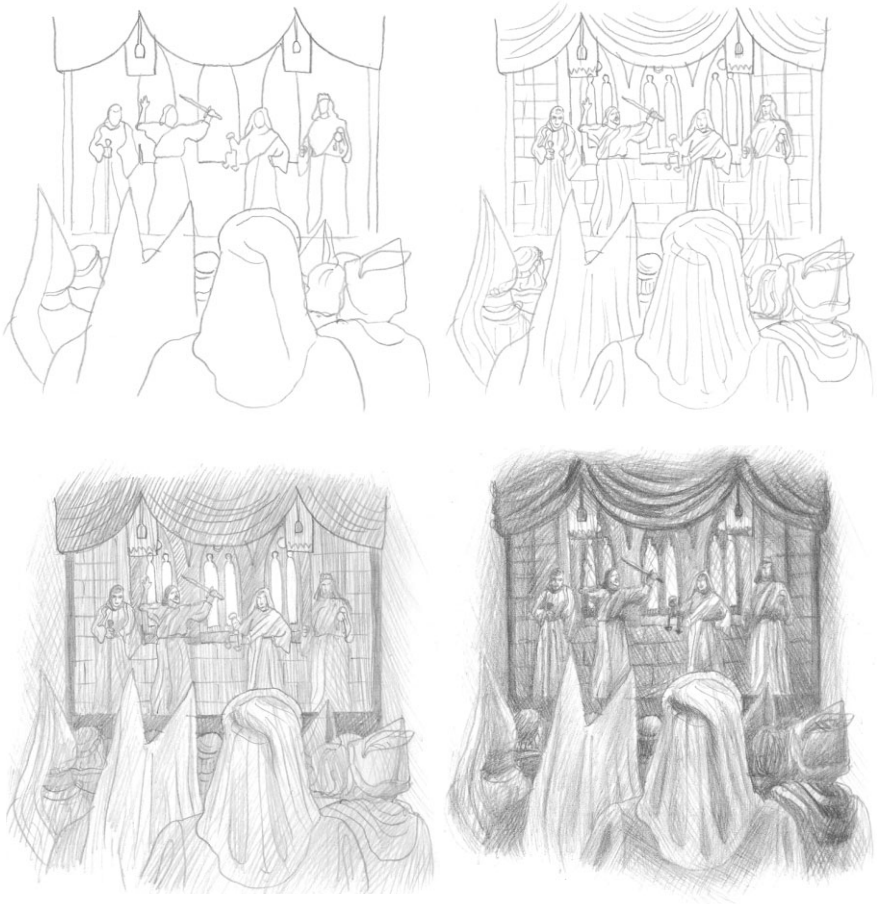


27
Пьер Гренгуар


Пьеса

30
Пьеса

Постановка «Мистерии» во Дворце правосудия провалилась:
гости не стали смотреть представление.

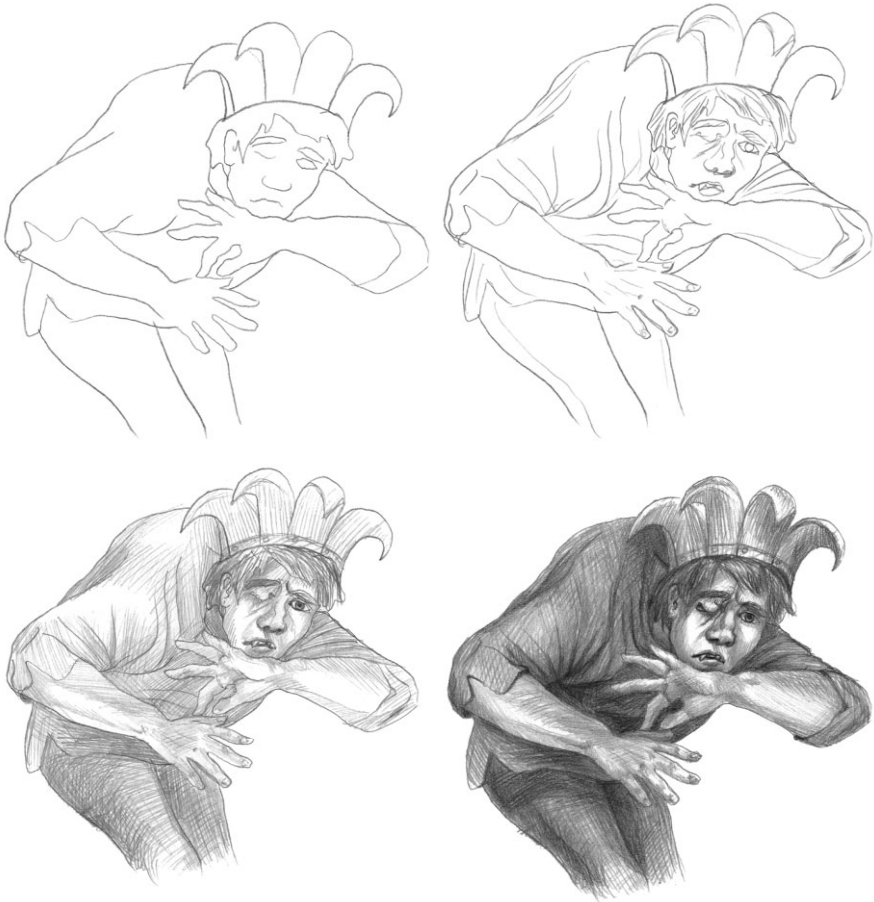


31
Пьеса

Квазимодо

34
Квазимодо

Квазимодо — горбатый звонарь из Собора Парижской Богоматери, оглохший от звона колоколов. Нарисуйте несчастного героя романа, следуя нашим инструкциям.



35
Квазимодо

Клод
Фролло

38
Клод Фролло

Клод Фролло — священник, настоятель собора Парижской Богоматери. Суровый, мрачный, замкнутый — таким предстает Фролло на страницах романа.

39
Клод Фролло

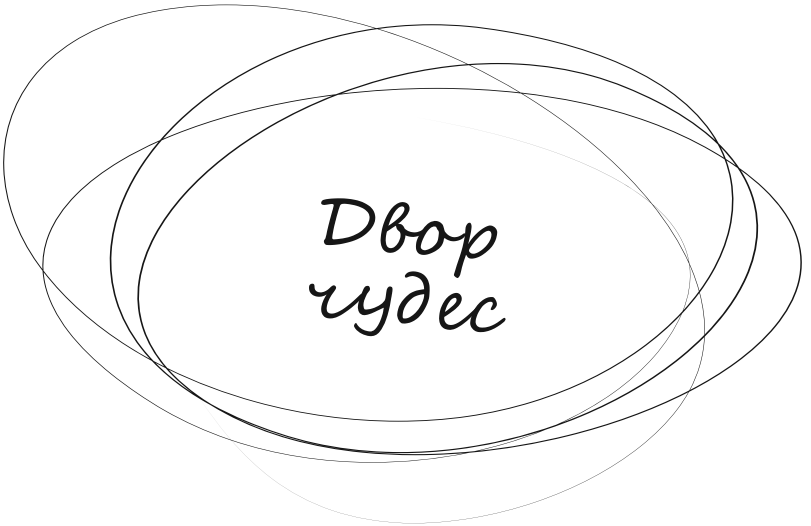
40
Клод Фролло

Феб
де Шатопер

42
Феб де Шатопер

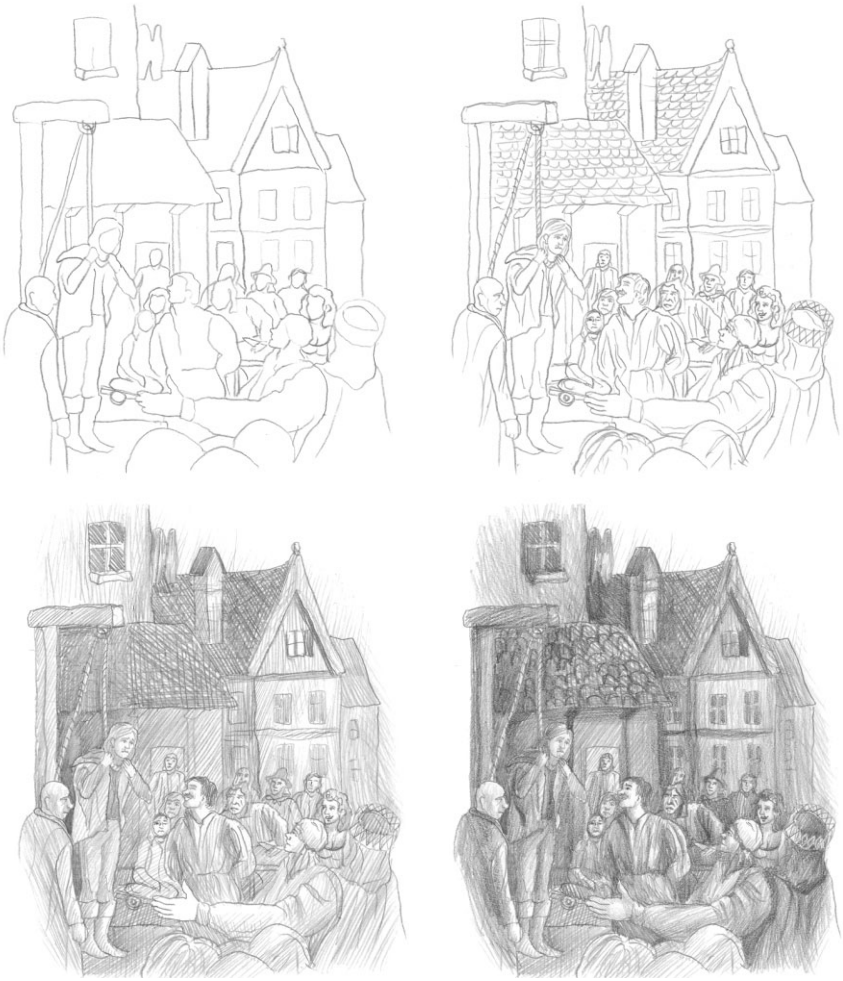
Статный молодой мужчина, капитан королевских стрелков, человек заурядный и безответственный, именно в него влюблена юная Эсмеральда.

43
Феб де Шатопер

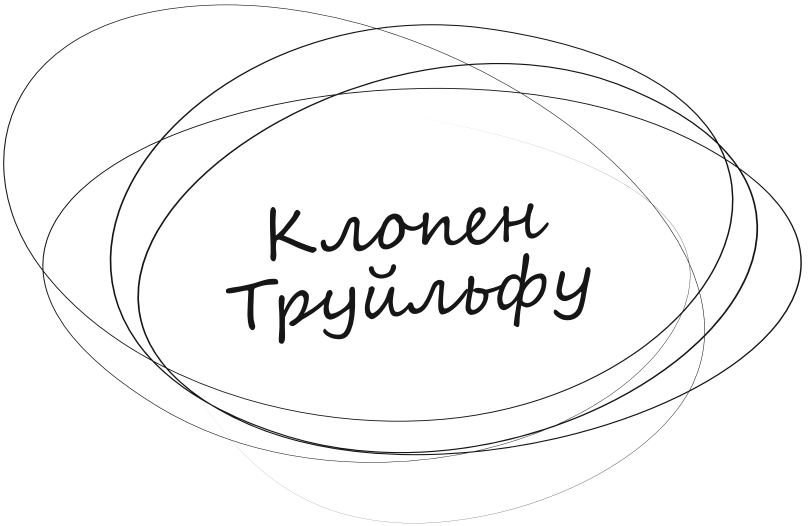

Двор
чудес

46
Двор чудес

Двор чудес — средневековый парижский квартал, заселенный нищими и бродягами, куда попадает Пьер Гренгуар, следуя за Эсмеральдой.



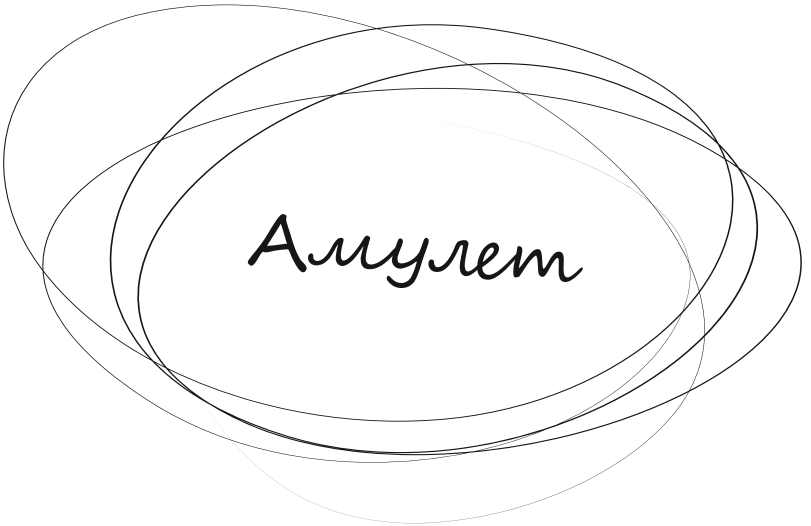
47
Двор чудес


Клопен
Труйльфу

50
Клопен Труйльфу

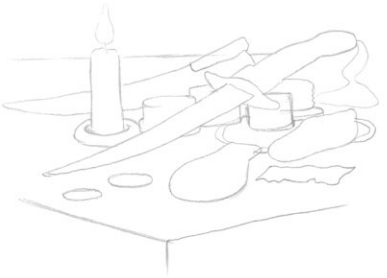
Клопен Труйльфу — важнейший обитатель Двора чудес. Нарисуйте предводителя воров и нищих Парижа в своем блокноте.

51
Клопен Труйльфу

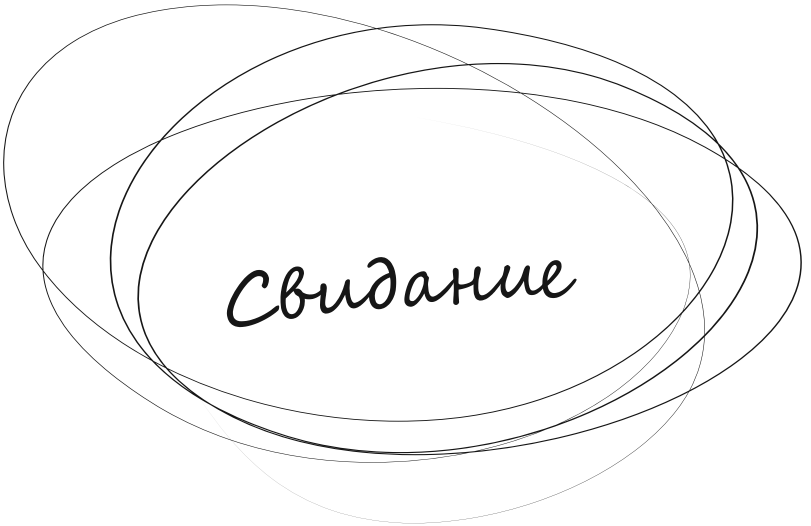

Амулет

54
Амулет

У Эсмеральды есть амулет — ладанка, в которой хранится расшитый детский башмачок. Девушка верит, что, если она сохранит невинность, амулет поможет ей найти своих родителей.



55
Амулет


Свидание

58
Свидание

Эсмеральда влюблена в Феба и ради него готова даже потерять надежду найти родителей. Нарисуйте сцену свидания Феба и Эсмеральды.

59
Свидание

60
Свидание

Жеан
Фролло

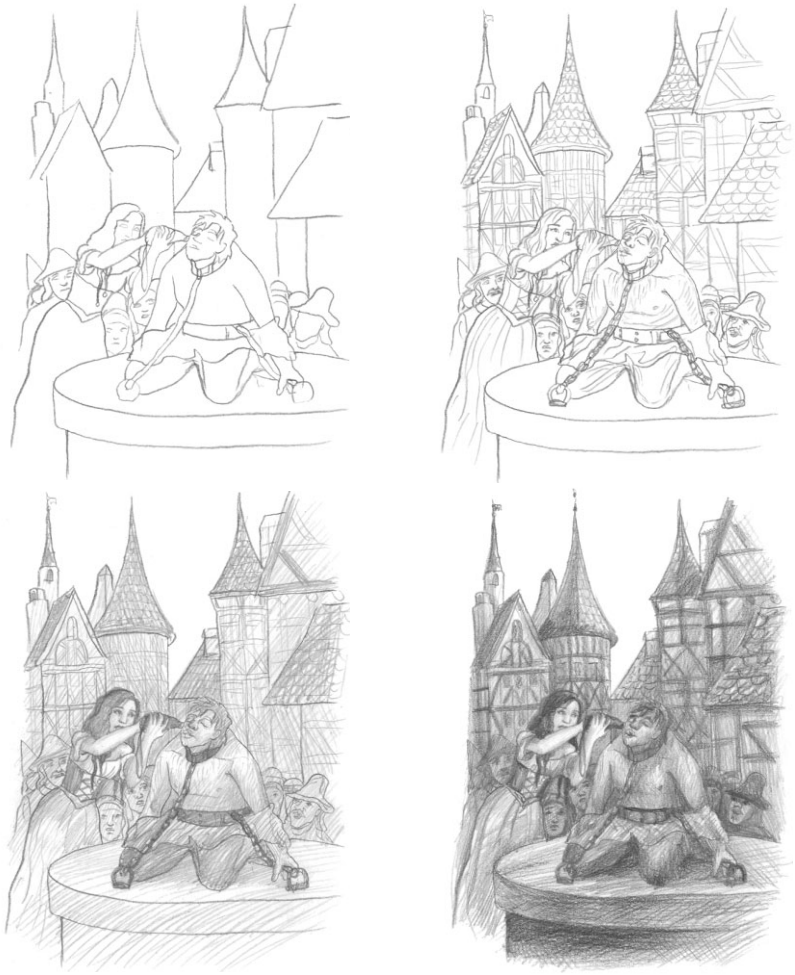
62
Жеан Фролло

Клод Фролло вырастил не только Квазимодо, но и своего младшего брата Жеана, оставшегося у него на руках после смерти родителей. Нарисуйте легкомысленного и непослушного Жеана.

На Гревской площади

66
На Гревской площади

Когда Эсмеральда дает воды приговоренному Квазимодо, он влюбляется в нее. Нарисуйте эту важную в жизни горбуна из Нотр-Дама сцену.



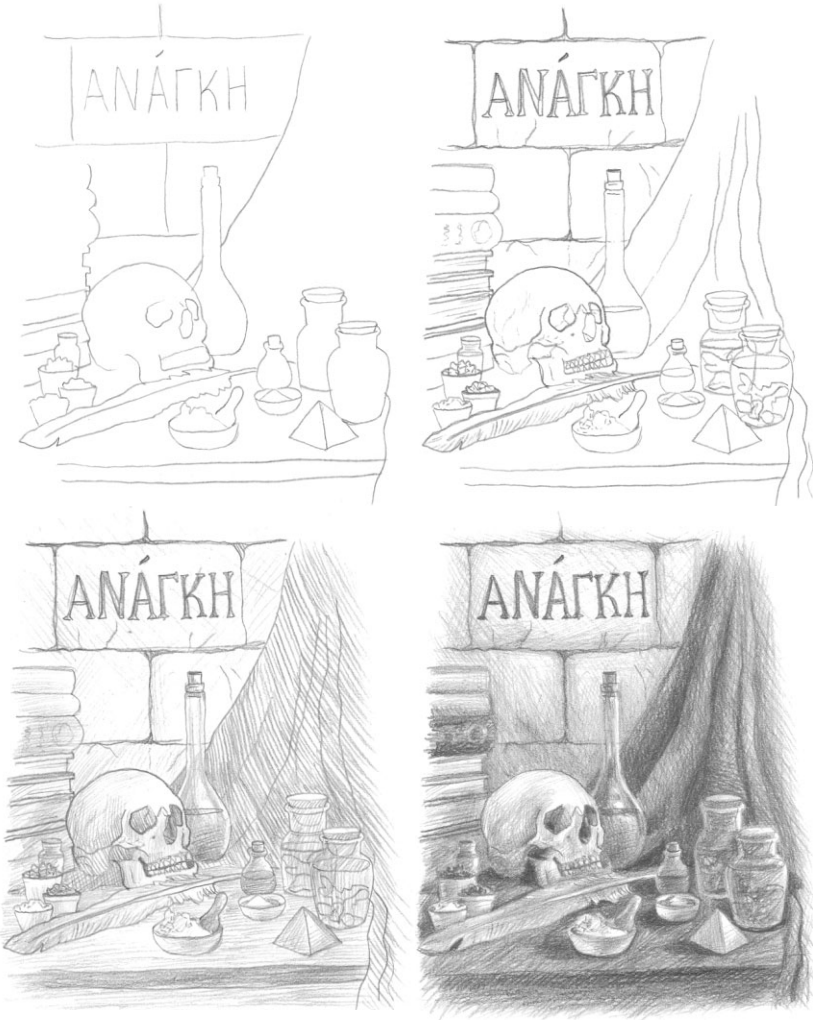
67
На Гревской площади

68
На Гревской площади

Стол
Фролло

70
Стол Фролло

Клод Фролло — алхимик и чернокнижник. Нарисуйте рабочий стол архидьякона собора Парижской Богоматери.



71
Стол Фролло

72
Стол Фролло

В темнице

74
В темнице

Приговоренную к повешению за колдовство Эсмеральду в ночь перед казнью посещает Клод Фролло. Он признается цыганке в любви и уговаривает ее бежать вместе с ним. Нарисуйте знаменитую сцену из романа.

75
В темнице

76
В темнице

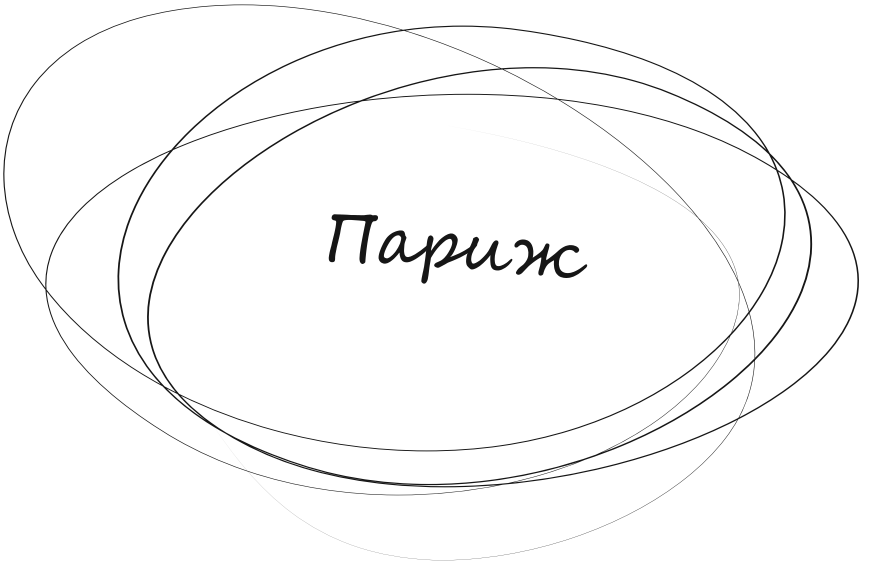
Флер-де-Лис
Гондолорье

Флер-де-Лис — невеста Феба, с балкона которой тот хладнокровно наблюдает за казнью Эсмеральды. Нарисуйте высокопоставленную парижскую даму XV века.

Квазимодо
и Эсмеральда

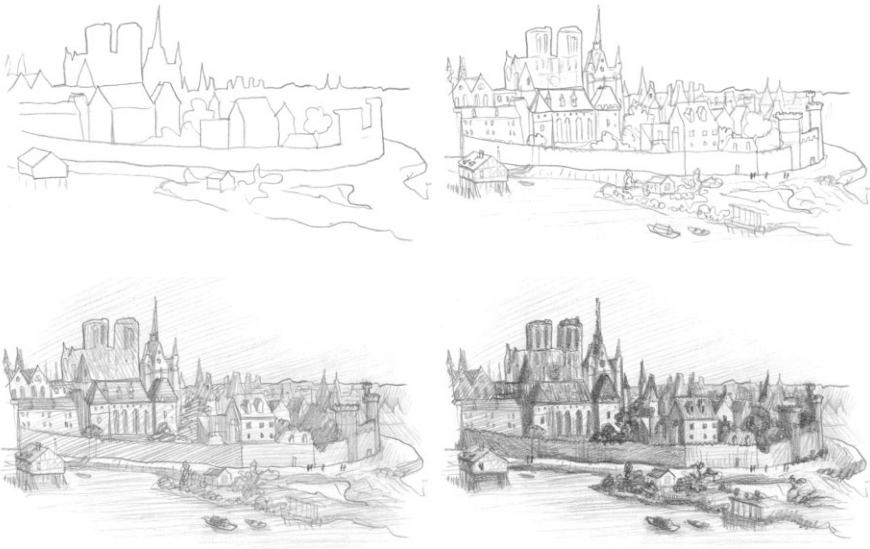
82
Квазимодо и Эсмеральда

От казни Эсмеральду спасает влюбленный в нее Квазимодо. Он убегает с ней в собор, который становится для девушки надежным убежищем.

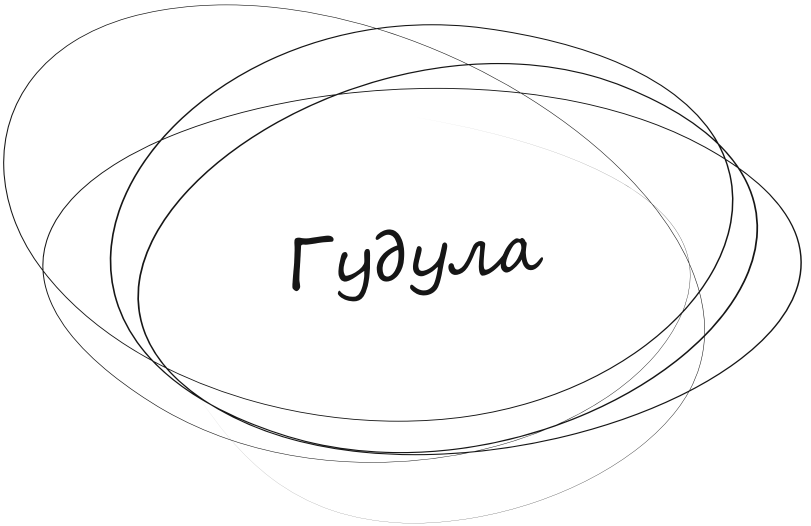

Париж

86
Париж

Париж XV века, изображенный в романе, — это средневековый город с низкими деревянными домами и узкими лабиринтами переулков. Нарисуйте панораму средневекового острова Ситэ, на котором стоит собор Парижской Богоматери.

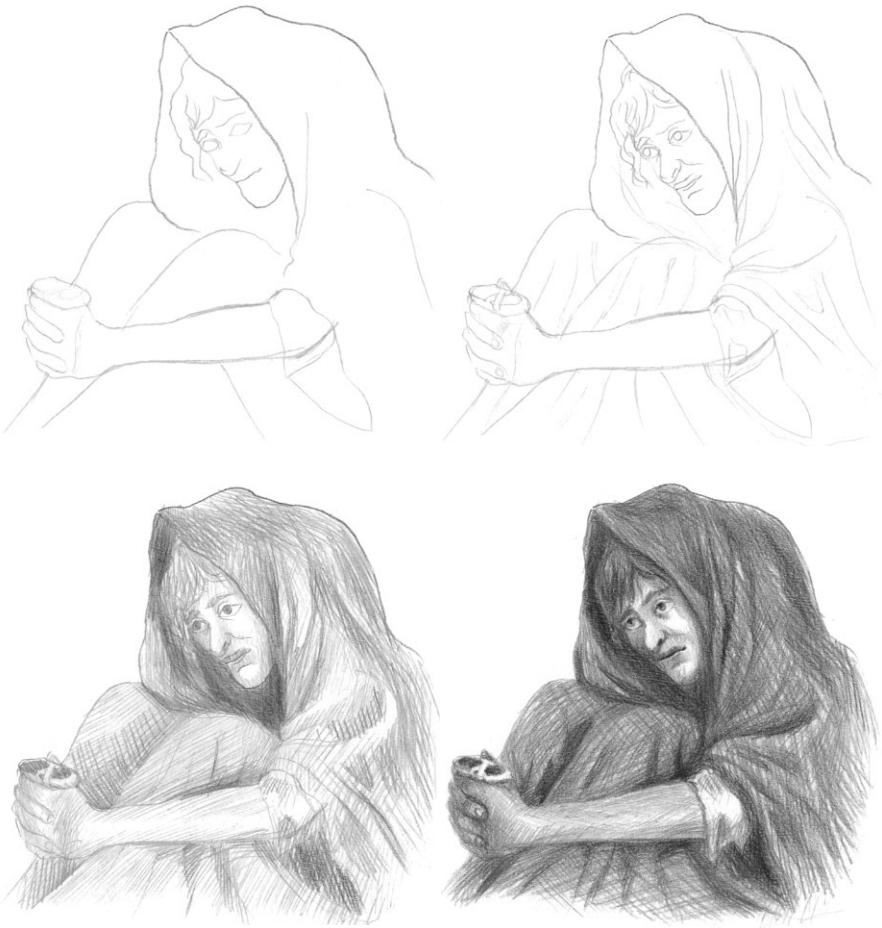


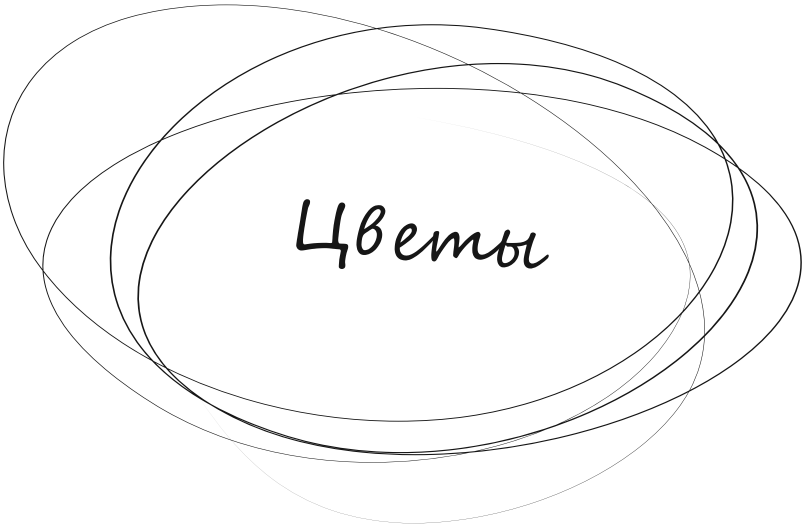
87
Париж


Гудула

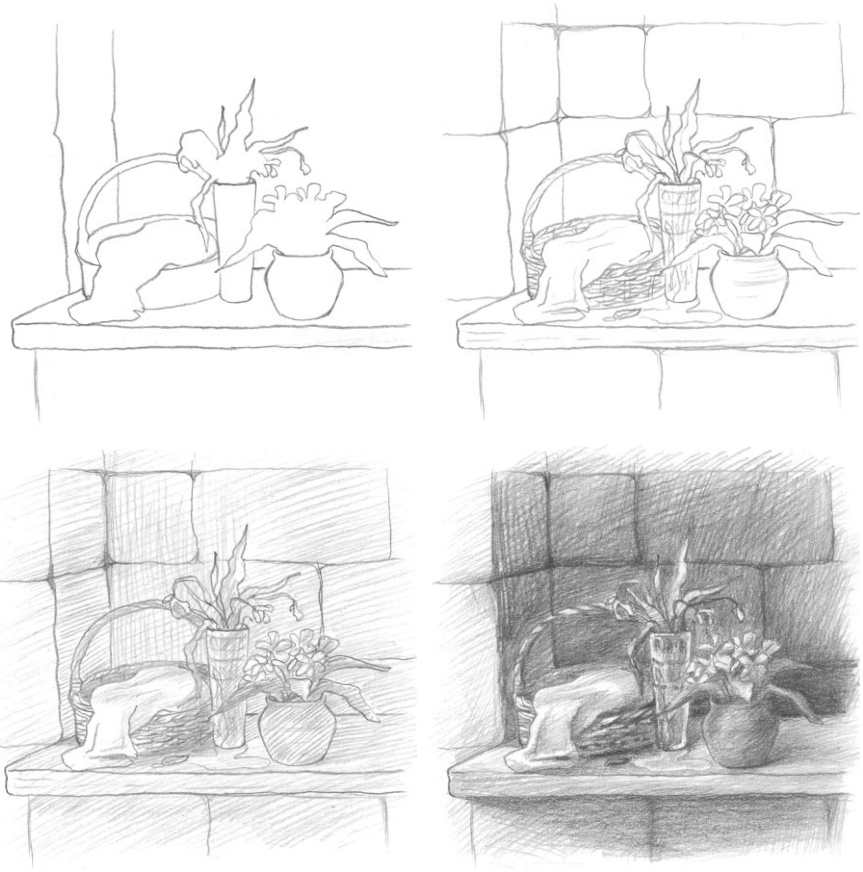
90
Гудула

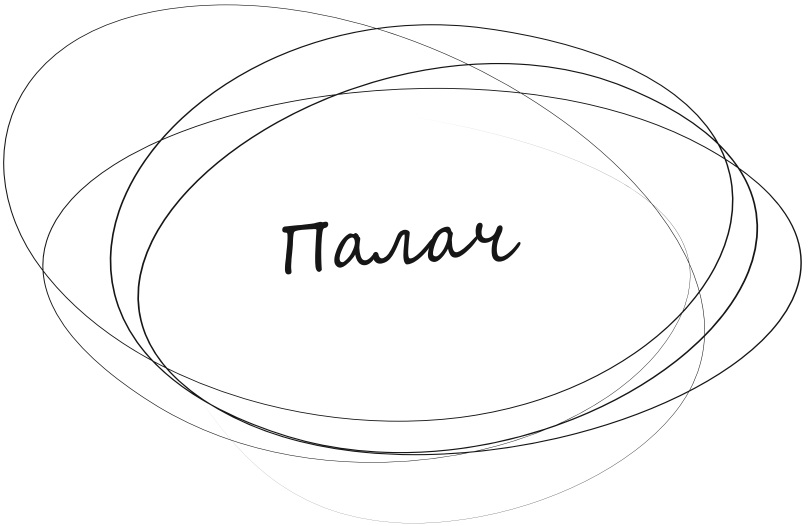
Гудула — местная сумасшедшая, ненавидящая цыган, которая в итоге признает в Эсмеральде свою давно потерянную дочь. Но спасти Эсмеральду ей не удается.




Цветы

Трагичная история Квазимодо странным образом связана с Эсмеральдой — именно его в младенчестве цыгане подбросили Гудуле вместо украденной Эсмеральды.




Палач

98
Палач

Анриэ Кузен — главный палач Парижа, повесивший Эсмеральду. Нарисуйте этого жестокого и хладнокровного человека.

99
Палач

100
Палач

Гаргулья

102
Гаргулья

Каменные гаргульи и химеры — скульптурные украшения готических архитектурных построек. Нарисуйте знаменитую гаргулью, украшающую собор Парижской Богоматери.

103
Гаргулья

Практическое издание
Рисуем на коленке

Самойлова Диляра

РИСУЕМ НА КОЛЕНКЕ
Собор Парижской Богоматери

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ведущий редактор *А. Нестерова*
Художественное оформление: *Е. Саламашенко*
Технический редактор *Е. Крылова*
Компьютерная верстка: *Т. Мосолова*
Корректор *И. Иванова*

Подписано в печать 02.03.2017 г.
Формат 200x143. Гарнитура «Corbel».
Усл. печ. л. 6,5.
Заказ №

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

12+ Знак информационной продукции согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

9 785386 101121

ISBN 978-5-386-10112-1

РИПОЛ
КЛАССИК